

《特洛伊：木马屠城》《勇敢的心》《辛德勒的名单》……

气势恢宏的战争和史诗片塑造孩子世界观

奇妙的光影世界
专为孩子打造的电影百科

带你了解 历史的 战争 史诗片

英国经典少儿百科

全球销量突破百万册

[英]马克·威尔辛 著
朱润萍 任建辉 译

A CINEMATIC HISTORY OF
WAR & EPICS

山西出版传媒集团
北岳文艺出版社

◎ 童眼看

A CINEMATIC HISTORY OF

WAR & EPICS

奇妙的光影世界

带你了解历史的 战争史诗片

[英]马克·威尔辛 著 朱润萍 任建辉 译

山西出版传媒集团

北岳文艺出版社

A CINEMATIC HISTORY OF WAR & EPICS by MARK WILSHIN

Copyright © 2006 BY DAVID WEST CHILDREN'S BOOKS

This edition arranged with David West Children's Books

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2014 SHANGHAI INTERZONE BOOKS CO., LTD.

All rights reserved.

图书在版编目 (C I P) 数据

带你了解历史的战争史诗片 / (英) 威尔辛著 ; 朱润萍, 任建辉译. — 太原 : 北岳文艺出版社, 2014.2

(奇妙的光影世界)

书名原文 : A cinematic history of war & epics

ISBN 978-7-5378-4048-4

I . ①带… II . ①威… ②朱… ③任… III . ①战争片 - 世界 - 青年读物 ②战争片 - 世界 - 少年读物 IV . ① J905.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 318218 号

版权贸易合同登记号

图字: 04-2013-043

带你了解历史的战争史诗片

著 者 [英] 马克·威尔辛 译 者 朱润萍 任建辉

策 划 英特颂·阎小青 责任编辑 刘文飞 助理编辑 刘思华

特约编辑 邹玉颖 封面设计 李姗娜

出版发行 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社

地 址 山西省太原市并州南路 57 号 邮编: 030012

电 话 0351-5628691 (编辑部) 0351-5628688 (总编办)

010-57427288 (北京中心发行部) 021-56551515 (网络发行)

传 真 0351-5628680 010-84364428

网 址 <http://www.bwy.com>

E-mail bywycbs@163.com

承 印 者 上海市北印刷(集团)有限公司

开 本 720mm × 1000mm 1/16

字 数 112 千字

印 张 7

版 次 2014 年 2 月 第 1 版

印 次 2014 年 2 月 第 1 次印刷

书 号 978-7-5378-4048-4

定 价 22.00 元

目录

1 宝剑和战靴——神话与史诗时代

宝剑和战靴.....	2
《斯巴达克斯》——角斗士的正义之战 /2	
《宾虚》——一部影片挽救了一个公司 /3	
《霸王妖姬》——英雄与美女的爱恨情仇 /4	

战争巨片重返银幕.....	5
《角斗士》——勇气与复仇 /5	
《亚历山大大帝》——远征世界之旅 /6	

2 马背上的荣誉之战——中世纪的战争

兼具古今气息.....	10
《亚历山大·涅夫斯基》——这是一场已知的战争 /10	
《万世英雄》——骑士的英勇与悲壮 /11	
《勇敢的心》——民间英雄奋起反抗殖民统治 /12	
浴血传奇.....	13
《黑暗时代》——圣剑扭转不了败局 /13	
《亚瑟王》——将撒克逊人赶出去 /14	

3 冲锋陷阵——军事史上的殖民战争

战争与和平.....	18
《英烈传》——将叛乱分子追杀到底 /18	
《四片羽毛》——勇气！忠诚！荣誉！赎罪！ /19	
死亡与荣耀.....	20
《拿破仑》——卓越军事天才的一生 /20	
《最后的武士》——武士还是天皇军 /22	

4 星条旗——美国南北战争

西部冒险与民族史诗.....	26
《一个国家的诞生》——美化种族歧视引来争议 /26	
《乱世佳人》——一个女人在战争中的生存状况 /27	
《铁血雄师》——战争逃兵举起星条旗 /28	

战争疲惫.....	29
《邓迪少校》——灰头土脸的军官率领的正规军 /29	
《光荣》——普通士兵的荣耀和勇气 /30	
《爱国者》——退伍军人再次拿起武器 /30	

5 历史回音——东方的史诗电影

革命回音.....	34
《罢工》——寻找革命导火线 /34	
《战舰波将金号》——对生蛆的肉说“不” /35	
《霸王别姬》——你演的是戏，我演的是人生 /36	

东成西就.....	37
《卧虎藏龙》——一代大侠的爱情故事 /37	
《英雄》——无名剑客力克强敌 /38	

6 未能结束所有战争的战争——第一次世界大战

响起反战的号角.....	42
《西线无战事》——战争点燃了恐惧，浇灭了梦想 /42	
《约克军曹》——狙击手单枪匹马捕获百名士兵 /43	
《阿拉伯的劳伦斯》——阿拉伯人反抗殖民统治 /44	

战争不能解决一切.....	45
《光荣之路》——光荣之路真的光荣吗 /45	
《重生》——战地诗人的战壕生活 /46	

7 抗战英雄的交响乐——第二次世界大战

陆海空武动银幕 50

《巴坦战役》——给美国军人最好的礼物 /50

《晴空血战史》——挑战飞行员的心理极限 /51

振奋人心的战役 52

《虎！虎！虎！》——糟糕，日本偷袭珍珠港 /52

《从海底出击》——纳粹德国的自我拷问 /52

《拯救大兵瑞恩》——诺曼底登陆的真实再现 /53

《兵临城下》——苏联军官挑战最顶尖神枪手 /54

“二战”画外音——占领与反抗

被占领 58

《吾土吾民》——一名教师如何反抗纳粹分子 /58

《拉孔布·吕西安》——再现导演的亲身经历 /59

地下工作者 60

《孩子们，再见》——天主教寄宿学校的故事 /60

《乱世有情天》——谁说战争让女人走开 /61

《钢琴家》——德国士兵帮助犹太钢琴家 /62

9 终极狂魔——纳粹主义和大屠杀

美化纳粹“英雄” 66

《奥林匹亚》——体育盛会被利用 /66

《纳粹狂魔》——一个贵族家庭的毁灭之路 /67

历史是不能被磨灭的 68

《浩劫》——致那段不能忘怀的历史 /68

《辛德勒的名单》——德国商人如何保护犹太人 /69

《美丽人生》——父亲编造的坦克车游戏 /70

谁从监狱逃跑——战争考验

战俘大逃亡 74

《大逃亡》——监狱留不住有大智慧的人 /74

《太阳帝国》——一个小男孩孤独求生的故事 /75

解放与战后创伤 76

《美国大兵乔的故事》——跟踪采访一个战斗连 /76

《黄金时代》——军人退役后的生存现状 /77

《偷自行车的人》——一辆自行车，一把辛酸泪 /78

汽油炸弹 VS 丛林斗争——越战电影

反战与亲战 82

《现代启示录》——战争让人疯狂 /82

《野战排》——奶油新兵变身冷酷杀手 /83

《汉堡高地》——血拼“汉堡高地” /83

《全金属外壳》——一支新兵在越南战场 /84

从地狱归来 85

《越战创伤》——美国士兵果断揭发同僚罪行 /85

《沉静的美国人》——烽火三角恋 /86

继续披露战争暴行——现代战争

自由之路 90

《阿尔及尔之战》——历史上最血腥的改革 /90

《烽火惊爆线》——真实再现南斯拉夫内战 /91

《夺金三王》——黄金大劫案所为何 /92

失败的国际援助 93

《黑鹰坠落》——美国特种部队救援失散人员 /93

《无主之地》——维和部队能维持和平吗 /94

电影技术小课堂 96

词汇表 98

索引 100

宝剑和战靴

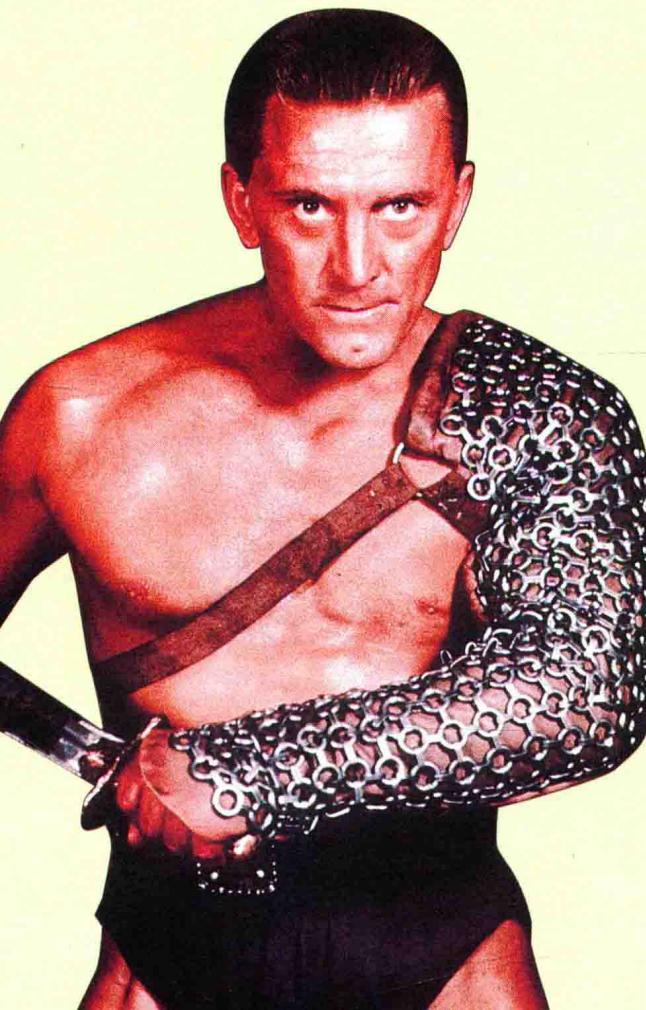
——神话与史诗时代

史诗多是经集体创作而成，以古代英雄歌谣为基础，叙述英雄神话传说或重大历史事件的古代叙事长诗。用来反映人类文明童年时期的具有重大意义的历史事件或者神话传说的史诗，是人类最早的精神产品，对我们了解早期人类社会具有重大意义。史诗为史诗电影的出现奠定了基础，而史诗电影可以说是随着电影的兴起而兴起的。以金戈铁马、刀光剑影为题材的史诗巨片风行于20世纪50年代，当时的史诗电影主要是为了抗衡电视的普及，而这一时期也正是史诗电影发展的黄金时代。如今，这种题材的电影又强势归来。

宝剑和战靴

尽管以宝剑和战靴为题材的史诗片在默片时代不受重视，但这一类型的电影，如《暴君焚城记》（1913）和《卡比利亚》（1914），通过生动逼真地刻画壮烈的战斗场面和浩荡的行军场面在意大利却大受欢迎。直到20世纪50年代，好莱坞才根据《圣经》故事制作出自己的史诗电影。影片《圣袍千秋》（1953）就是第一部宽银幕的壮丽的史诗片，其他著名的史诗片还有《斯巴达克斯》（1960）、《宾虚》（1925/1959）、《霸王妖姬》（1949）等。

《斯巴达克斯》(1960)

角斗士的正义之战

《斯巴达克斯》由被称为“疯狂的天才”的美国著名导演斯坦利·库布里克执导。这是一部关于自由、勇气和领导力的黑色史诗，讲述了由久经训练的角斗士率领的反抗罗马帝国残暴统治的奴隶起义。

作为一部史诗巨作，《斯巴达克斯》是一部真正意义上的好莱坞大片，为导演斯坦利·库布里克带来了极大的荣誉，成为他走进好莱坞的桥梁。

◀《斯巴达克斯》
(Spartacus)

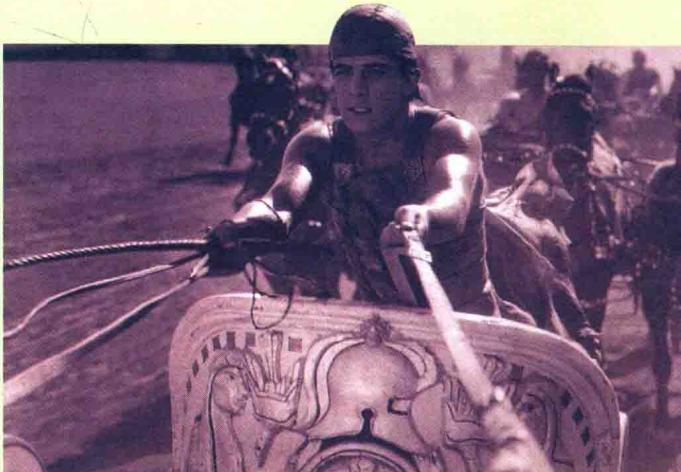
《宾虚》(1925/1959)

一部影片挽救了一个公司

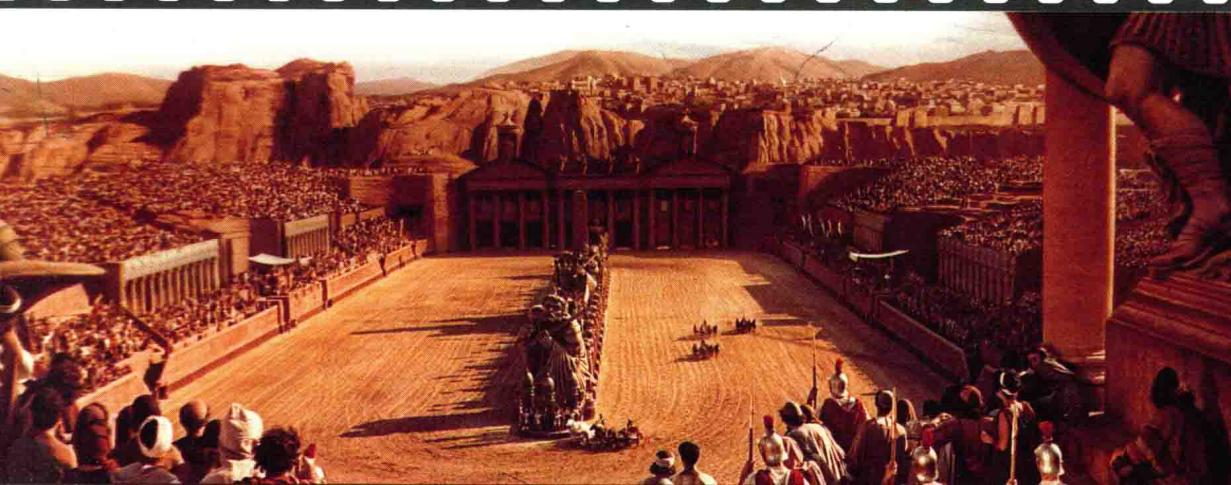
《宾虚》是一个关于复仇的史诗故事。主人公宾虚是一个富有的犹太商人，因朋友的出卖而家人被杀，自己也沦为奴隶。1925年的版本是史上成本最高的默片，既有彩色的背景，又有壮观的海战和战车比赛场面。

在1959年的版本中，由美国著名影星查尔顿·赫斯顿出演传奇英雄宾虚。本片成功地获得了11项奥斯卡奖，其中令人叹为观止的战车比赛场景吸引了海量的观众，挽救了濒于破产的米高梅电影公司。

▼ 1925年版的《宾虚》
(*Ben-Hur*)

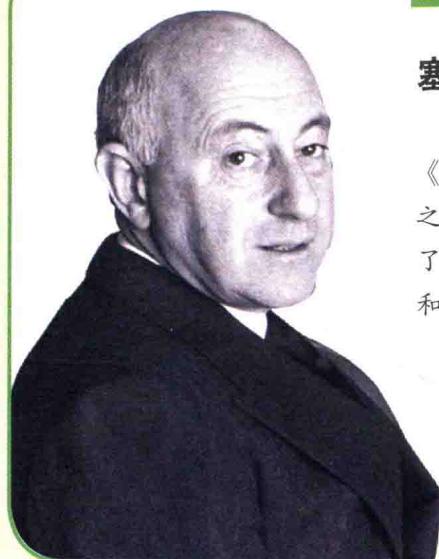

▼ 1959年版的《宾虚》
(*Ben-Hur*)

他是谁？

塞西尔·德米尔

好莱坞王牌导演塞西尔·德米尔因喜剧《不要改变你的丈夫》(1919)而一夜成名。之后，他开始关注壮丽的史诗电影，先后制作了《十诫》(1923)、《万王之王》(1927)和《霸王妖姬》(1949)。

◀ 塞西尔·德米尔是导演兼制片人。

《霸王妖姬》(1949)

英雄与美女的爱恨情仇

《霸王妖姬》取材于《圣经》，讲述的是一个神话故事。天生大力士参孙试图从非利士人手中解放犹太奴隶，但是美女狄莱拉背叛了他。她用计骗参孙剃光了头发，使得参孙失去了神力。

◀ 《霸王妖姬》
(Samson and Delilah)

战争巨片重返银幕

美国影星伊丽莎白·泰勒主演的不朽之作《埃及艳后》(1963)，由成千上万的演员出演。这部几乎使20世纪福克斯破产的电影是史诗巨片时代的终结。然而，近期，身穿铠甲的战士们又凭借影片《角斗士》(2000)，以及反映希腊与特洛伊之战的影片《特洛伊：木马屠城》(2004)重返银幕。

《角斗士》(2000)

勇气与复仇

《角斗士》以罗马帝国的政治斗争为背景，讲述了一个有关勇气和复仇的故事。罗马军队里最有威望的将军马克西穆斯被权欲熏心的康茂德陷害，弄得家破人亡。历经磨难后，两人在决斗场上展开了生死交锋。

▼ 《角斗士》
(Gladiator)

《亚历山大大帝》(2004)

远征世界之旅

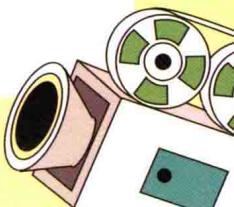
《亚历山大大帝》立足于史实，讲述了亚历山大大帝在父亲腓力二世被杀害后，征服世界的旅程。

▼ 《亚历山大大帝》
(Alexander)

考考你

1. 亚历山大大帝征战欧亚非大陆，促使 ____ 文化迅速传入伊朗、美索不达米亚、叙利亚和埃及等地区。 ()
- A. 古希腊
 - B. 古罗马
 - C. 东方
2. 斯巴达克斯领导的奴隶起义，最终被罗马奴隶主 ____ 镇压。 ()
- A. 克拉苏
 - B. 庞培
 - C. 苏拉
3. 古希腊文明 ____ 于古罗马文明。 ()
- A. 早
 - B. 晚
 - C. 同期
4. 特洛伊战争是以阿伽门农及阿喀琉斯为首的 ____ 进攻以帕里斯及赫克托尔为首的特洛伊城。 ()
- A. 古罗马
 - B. 古埃及
 - C. 希腊军

▲ 《勇敢的心》
(*Braveheart*)

2 马背上的荣誉之战

——中世纪的战争

中世纪的战略、战术以及骑兵在战争中所扮演的角色有了新的发展，同时使得反映这个时期的电影拥有自身的特点——轻骑兵们拿着长枪等武器，在马背上为荣誉而战。血腥而又残酷的战争场景常常震撼观众的灵魂。

可以说，所有的电影都基于历史，甚至在科幻片中，我们也能从星际帝国的战争中看到历史上的王朝更迭的影子。《圣女贞德》《勇敢的心》《亨利五世》《万世英雄》……这些电影展现的瑰丽画卷吸引人们走进那段历史，体会王朝的兴衰、英雄的命运以及战争和理想……

兼具古今气息

民族史诗常常融合了历史和传说，并以这种方式记录一个国家的重大事件。基于德国的民间传说，知名导演弗里茨·朗制作了《尼伯龙根之歌》（1924），讲述了英雄齐格飞的历险故事。同期由苏联电影导演爱森斯坦执导的《伊凡雷帝》（1944），讲述了伊凡四世统一俄国，建立中央集权的惨烈战争。史诗电影并不缺乏时代气息，如由英国演员劳伦斯·奥利维尔出演的《亨利五世》（1944）是在“二战”期间（1939—1945）为激发盟军士兵的爱国热情而拍摄的。

《亚历山大·涅夫斯基》(1938)

▼ 《亚历山大·涅夫斯基》
(Alexander Nevsky)

这是一场已知的战争

《亚历山大·涅夫斯基》讲述了13世纪，俄罗斯民族英雄亚历山大·涅夫斯基击败欧洲入侵的条顿骑士团的历史。导演爱森斯坦借鉴民间叙事诗的技巧，使这一爱国史诗具有壮丽的歌剧的风格。涅夫斯基带领群众，誓死保卫俄罗斯的北方重镇诺夫哥罗德，最终，在楚德湖的冰面上大败条顿骑士团。

